



MAREA EDUCATIVA GUÍA PARA EL PROFESORADO



CAOS Y AZAR

SECUNDARIA Y BACHILLERATO



GOBIERNO DE
MÉXICO

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA

 **INBAL**

Introducción

Desde el mes de marzo de 2020 la vida cotidiana de millones de niñas, niños y adolescentes cambió súbita y drásticamente a raíz de la crisis sanitaria por el COVID-19. Aquellos trayectos a la escuela, las risas entre compañeros, las explicaciones del profesorado y los recreos entre amigos se cambiaron por clases en línea, asignaturas impartidas por televisión, radio o en cuadernillos de trabajo, en el mejor de los casos.

Asimismo, la pandemia y el consecutivo aislamiento ha despertado entre el alumnado frustración, ansiedad social, convulsión emocional y sentimientos de miedo ante la incertidumbre. Ante esta situación la UNESCO recomienda la implementación de programas y acciones que promuevan las habilidades socioemocionales como un medio de adaptación y resiliencia.

A través de la serie didáctica *Marea educativa. Guía para el profesorado*, el Museo de Arte Moderno (MAM) reconoce el potencial del arte en el desarrollo socioemocional de niñas, niños y jóvenes al aportar herramientas para identificar sus emociones, pensamientos y comportamientos, así como para la escucha y la empatía hacia los otros. La observación, análisis y debate sobre las obras de arte fomentan un espacio de diálogo entre pares y adultos que favorece el autoconocimiento, la expresión individual y colectiva, el apoyo mutuo y el bienestar de los alumnos.

El presente volumen aborda los conceptos de *Caos y azar*, a partir de algunas de las obras de la colección del MAM, en conjunto con una serie de actividades para el aula —virtual o presencial—, que permiten relacionar con el contexto y experiencia vivida durante la pandemia. Constituye una serie de herramientas para apoyar a los alumnos a enfrentar la incertidumbre y el caos actuales.

¹ *Promoción del bienestar socioemocional de los niños y los jóvenes durante las crisis*, París: UNESCO, abril 2020, 7 pp. Consultado en https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373271_spa?fbclid=IwAR1BBi6CoRKalki-Yi2lpussZMMzRtHZvldsyXyPI4D2P92-IKjLWfyOTQ

¿Cómo utilizar la guía?

El presente volumen contiene cinco actividades que tienen la siguiente estructura:

● **Objetivo**

Se presenta el objetivo particular de la actividad en función del modelo de competencias del aprendizaje social y emocional.

● **Materiales**

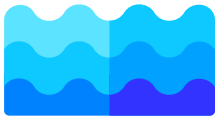
Se sugiere el material a utilizar. Recuerda que puedes sustituirlo según las necesidades o posibilidades del aula.

● **Desarrollo**

Serie de pautas a seguir para la realización de la actividad, consistente en los siguientes momentos:

- ▶ **Mediación:** Preguntas o ejercicios de observación y reflexión para entablar un diálogo en torno a la obra de arte.
- ▶ **Explicación:** información sobre la obra y el tema a trabajar.
- ▶ **Expresión creativa:** actividad de expresión artística como cierre de la sesión.

El tiempo estimado de la actividad es de 50 minutos. Sin embargo, puedes modificarlo. De igual manera, puedes incorporar cambios en las actividades. Como docente, tú eres quien mejor conoce a tu grupo y sus necesidades.



ACTIVIDAD

1

La obra como espejo

Objetivo

Identificar las emociones experimentadas durante la pandemia para comprender su influencia en el comportamiento, a través de la introspección y la verbalización.

Materiales

- Imágenes de obras de Manuel Rodríguez Lozano:
 - *Muchacha sentada*
 - *El coloso*
 - *El holocausto*
 - *Los amantes*
 - *Retrato (póstumo) de Abraham Ángel*
- Hojas blancas
- Plumones o colores

Desarrollo

Mediación

Muestra las cinco pinturas de Manuel Rodríguez Lozano a tus alumnos. Pide que elijan la que mejor exprese su estado de ánimo y sentimientos durante la pandemia. Para ello, deberán observar atentamente a los personajes y su lenguaje corporal y actividades que realizan.

Explicación

Manuel Rodríguez Lozano fue un pintor mexicano. Su producción artística se caracteriza por retratar a la figura humana de una manera cambiante. Por ejemplo, en *Muchacha sentada* pinta a una mujer, alejada de cualquier estereotipo, respetando las proporciones del cuerpo, a diferencia de *El holocausto*, donde estiliza o alarga las figuras para representar dolor o *El coloso*, en la cual, como su nombre lo indica, el hombre representado tiene una dimensión monumental.

Expresión creativa

Pide a los alumnos escriban por qué la obra que eligieron expresa el estado de ánimo experimentado en los últimos meses. Anímalos a modificar el tamaño de la letra de cada palabra, de acuerdo con el grado de intensidad de la emoción o sentimiento: entre mayor sea, la letra deberá ser más grande.



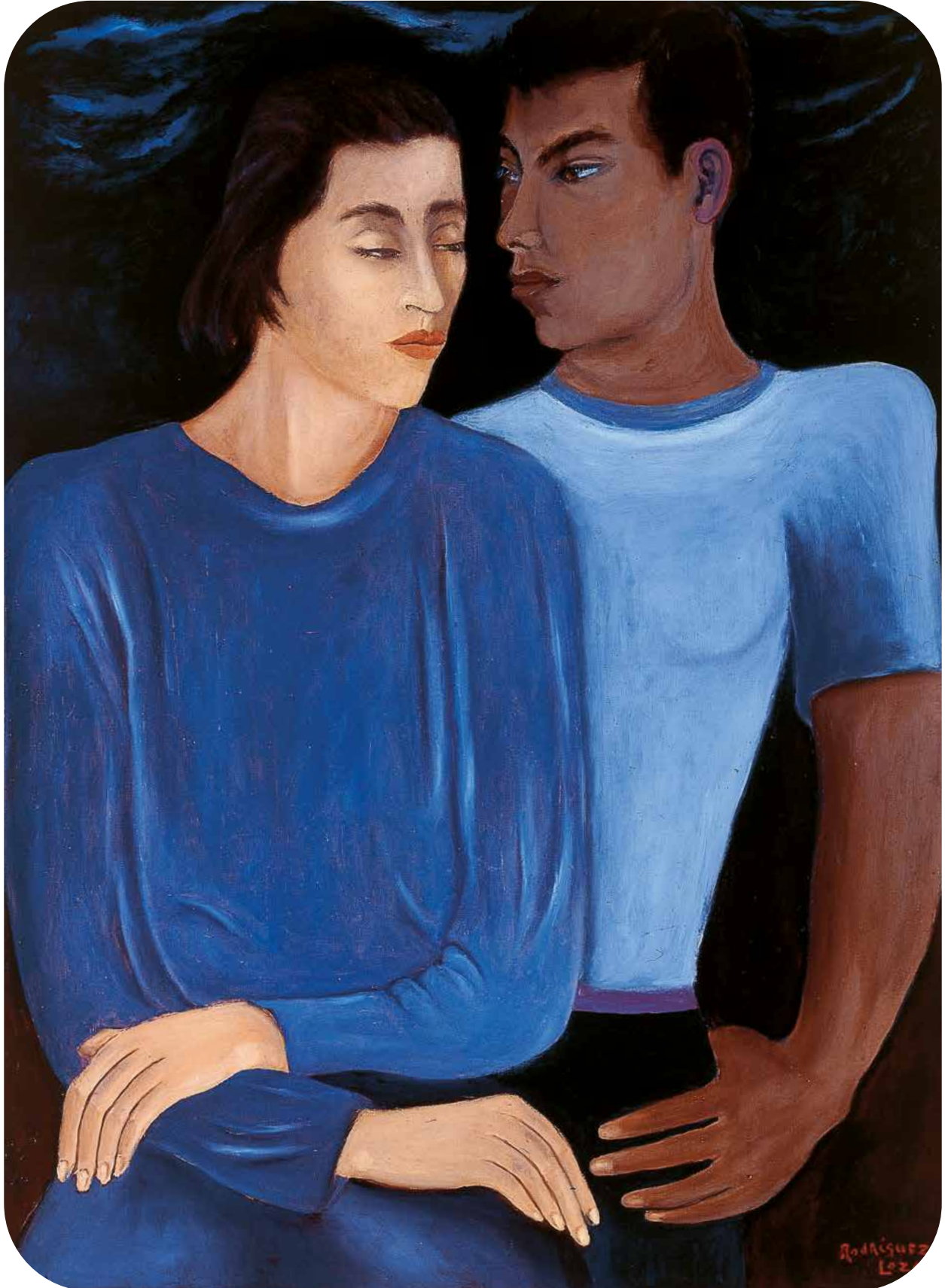
Manuel Rodríguez Lozano, *Muchacha sentada*, 1929.
Óleo sobre tela.

Manuel Rodríguez Lozano, *El coloso*, 1936.
Óleo sobre tela.

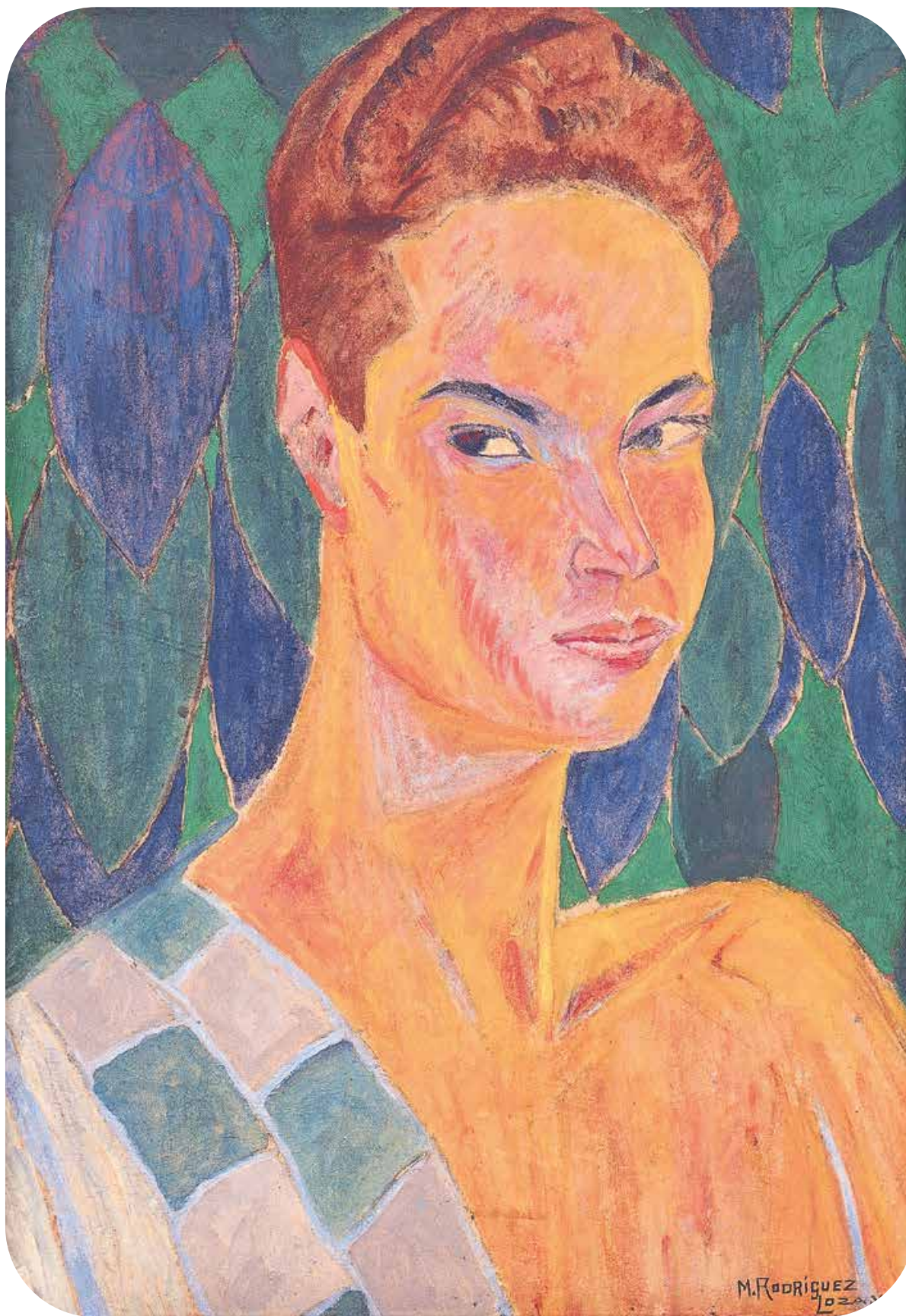




Manuel Rodríguez Lozano, *El holocausto*, 1929.
Óleo sobre tela.



Manuel Rodríguez Lozano, *Los amantes*, 1936.
Óleo sobre tela.



Manuel Rodríguez Lozano,
Retrato (póstumo) de Abraham Ángel, 1929.
Óleo sobre cartón.

ACTIVIDAD

2

Auto-retrato

Objetivo

Comprender emociones y cualidades resultado del autoconocimiento y del reconocimiento de las influencias externas (familia, cultura, comunidad), a través de la creación de un autorretrato.

Materiales

- Imagen de la obra **Autorretrato**, de Rosa Rolanda
- Papel
- Lápiz
- Tijeras
- Revistas para recortar
- Colores, plumones y pintura acrílica o acuarela

Desarrollo

Mediación

Muestra la obra a tus estudiantes.

Preguntas para el diálogo:

¿Qué te llama la atención de pintura?

¿Cómo se sentirá la mujer?

Mira el fondo, ¿qué elementos reconoces?

Explicación

La obra fue realizada por la pintora Rosa Rolanda en 1952. Es una obra autobiográfica ya que incluye elementos de su vida. El autorretrato surge como una invitación para conocer su vida y sus emociones.

La artista nació en Los Ángeles, Estados Unidos y se mudó a México en 1940. Rosa fue también bailarina y fotógrafa. Su relación con la danza se expresa en el cuadro con las figuras danzantes y en movimiento. Recorre toda la obra, como sucede con las bailarinas y el movimiento que expresan los personajes. Otro elemento recurrente es el esqueleto, representación de la muerte y un símbolo constante en la cultura mexicana. La idea de mortalidad también se expresa en el cuadro a través de la figura femenina que baila con un reloj.

Expresión creativa

Los alumnos realizarán un autorretrato en el que incluyan momentos, personas y elementos representativos de su vida. Para hacerlo, pueden tomar como referencia un dibujo o una pintura; así como utilizar recortes de revistas y fotografías.



Rosa Rolanda, *Autorretrato*, 1952. Óleo sobre tela.

ACTIVIDAD

3

Obras azarosas

Objetivo

Reconocer su capacidad para superar obstáculos y resolver problemas de manera creativa, a través de la ejecución de una obra artística que involucra el azar.

Materiales

- Imagen de la obra *Títeres vegetales*, de Remedios Varo

OPCIÓN 1

- Cartón tamaño carta (puede ser de una caja de cereal, por ejemplo)
- Una vela
- Pintura acrílica
- Pincel delgado

OPCIÓN 2

- Hoja o cartulina blanca tamaño carta
- Pintura acrílica
- Pincel delgado
- Plumón o pluma

Desarrollo

Mediación

Muestra la obra a los estudiantes.

Preguntas para el diálogo:

¿Qué observan en la obra?

¿Qué figuras reconocen?

¿Cómo creen que la artista realizó la obra?

¿Será resultado del azar?

Explicación

Remedios Varo fue una artista española quien se exilió a México en 1941, durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando realizó *Títeres vegetales*, en 1938, aun no vivía en nuestro país, sino en Francia, donde era parte del movimiento surrealista.

Los surrealistas buscaban alejarse del influjo de la razón e “ir más allá de lo real”, de lo que vemos de manera consciente. Para ello, daban importancia a los sueños y al azar en su proceso creativo. En el caso de esta obra, Varo goteó cera sobre el triplay. Luego, intervino el patrón que se formó pintando sobre él. Así, el azar se reveló como una fuerza creadora.

Expresión creativa

Los alumnos reproducirán el proceso seguido por Remedios Varo. Se propone dos opciones de trabajo, acorde con la disponibilidad de los materiales.

Opción 1

Los alumnos deberán verter cera derretida sobre el soporte de cartón. Una vez que esta se seque, la intervendrán, dibujando figuras a partir de los patrones formados. El proceso es parecido a lo que ocurre cuando observamos las nubes: encontramos formas conocidas en ellas.

Opción 2

Los alumnos deberán verter pintura sobre la hoja o la cartulina. Invítalos a que elijan los colores de acuerdo con su estado de ánimo. Una vez que seque, intervendrán los patrones resultantes con un plumón o pluma, a partir de lo que los mismos les sugieran.



Remedios Varo, *Títeres vegetales*, 1938. Óleo y parafina sobre triplay.

ACTIVIDAD

4

Recetas extra-ordinarias

Objetivo para el alumnado

Reflexionar sobre su capacidad para motivarse por medio del autoconocimiento.

Materiales

- Papel
- Lápiz o pluma

Desarrollo

Mediación

Lee el siguiente texto a tus alumnos
Receta “Para soñar que sois rey de Inglaterra”

Recetas y consejos para ahuyentar los sueños inoportunos, el insomnio y los desiertos de arenas movedizas bajo la cama, entre ellas una Para soñar que sois rey de Inglaterra:

Ingredientes

Una docena de pies de carnero
20 huevos
40 ladrillos
3 ½ metros de seda natural
Un pincel grande y suave de pelo de marta.

Se toman las piernas de carnero que deberán estar limpias y desprovistas de lana (la lana debe conservarse en un platito aparte).

Se ponen a hervir con fuego de leña, en una barrica vacía que haya contenido aguardiente de ciruela.

Se separan las claras y las yemas de los huevos con gran cuidado para no romper las yemas. Estas deben depositarse sobre un trozo de papel de china de unos dos metros y medio formando un dibujo regular. Se dejan en reposo hasta que queden bien adheridos al papel. Este papel será usado como cobija.

Una vez que las piernas de carnero hayan hervido hasta dar un caldo sustancial, se arrojan por la ventana en dirección Alfa Centauro.

Se deja enfriar el caldo.

Se toman los 40 ladrillos y se colocan diez debajo de cada una de las patas de la cama.

Los 3 ½ metros de seda natural se disponen como sábana, sobre ella el papel de china con las 20 yemas de huevo.

Se baten las claras de huevo con un tenedor de madera y se dejan reposar.

En este momento hay que desnudarse y meterse en la barrica que contiene el caldo.

El baño debe prolongarse durante unos tres cuartos de hora.

Saliendo de la barrica no hay que secarse con ningún lienzo, sino hacer durante media hora ejercicios de gimnasia sueca y dejar que el cuerpo seque por el calor desarrollado durante los ejercicios gimnásticos.

Una vez seco, se toma el pincel de marta y mojándolo en la clara de huevo se comienza a pintar con ella el cuerpo empezando por los pies. Se aconseja un pincel de rabo largo para alcanzar la espalda y otros lugares posteriores.

Cuando todo el cuerpo esté bien recubierto de clara de huevo...

Preguntas para el diálogo

¿Cuál es tu opinión acerca de esta receta?

¿Por qué crees que la artista quería soñar con ser rey de Inglaterra?

La receta se queda sin final sorpresivamente, ¿cómo crees que continúa?

¿Con qué sueñas últimamente?

¿Tienes alguna receta o remedio que uses frecuentemente que te haga sentir bien?

Explicación

Entre los documentos que se conservan de Remedios Varo está su cuaderno de apuntes. En él escribió una serie de *Recetas y consejos para ahuyentar los sueños inoportunos, el insomnio y los desiertos de arenas movedizas bajo la cama*, a la que pertenece la presentada arriba.

Para Remedios Varo, la comida, la magia y el quehacer artístico estaban íntimamente relacionados. Su interés por los sueños deriva de su pertenencia al surrealismo, ya que para este movimiento artístico, lo onírico ocupaba un lugar de especial importancia. Según el psicoanálisis, en los sueños se manifiesta el inconsciente, sin la intervención de la razón.

Expresión creativa

Los alumnos escribirán una receta o remedio que los haga sentir bien. Puede ser uno existente o uno inventado por ellos, resultado de la mezcla de aquello que les causa bienestar. Anima a los estudiantes a compartir su receta con los demás.



Remedios Varo, Cuaderno de apuntes

ACTIVIDAD

5

Pinturas musicales

Objetivo para el alumnado

Ser capaz de conocer y regular las emociones de manera constructiva.

Materiales

- Imagen de ***Come out (Steve Reich)*** de Kazuya Sakai
- Hoja blanca o cartulina
- Reproductor de música
- Pintura acrílica o acuarela
- Recipiente para agua
- Pinceles

Desarrollo

Mediación

Muestra a la obra a los estudiantes.

Preguntas para el diálogo:

¿Te gusta?

¿Qué te llama la atención de la pintura?

La obra se titula ***Come out (Steve Reich)*** en honor a una pieza musical. ¿Cómo sonará?

Escuchen la canción que inspiró la obra (disponible en el siguiente enlace

<https://www.youtube.com/watch?v=g0WVh1D0N50>)

Preguntas para el diálogo:

¿Qué piensas de lo que escuchaste?

¿Qué te hizo sentir?

Explicación

Come out es una composición musical de Steve Reich, quien rompió las reglas tradicionales para crear una pieza diferente: usó una mínima cantidad de recursos musicales y experimentó con los sonidos. La pieza consiste en un ciclo sonoro ininterrumpido a partir de la frase *Come out to show them*, el cual se reproduce canales de audio a velocidades ligeramente distintas, durante 13 minutos.

La frase fue extraída de la declaración policial de Daniel Ham, uno de seis jóvenes afroamericanos acusados injustamente de cometer un crimen en Harlem, Nueva York, en 1965. Ham relató la brutalidad policial de la que fue objeto cuando dijo “I had to like open the bruise up and let some of the bruise blood come out to show them” (Tenía que abrir el moretón y dejar que saliera sangre para mostrarles).

La pintura de Kazuya Sakai es una obra abstracta, ya que en ella no encontramos ninguna referencia al mundo real. La composición de esta obra se caracteriza por el uso de formas geométricas de manera organizada.

Expresión creativa

Pide a tus alumnos que elijan la canción con la que más se identifiquen. La representarán de modo abstracto de manera que deben emplear trazos, líneas, figuras geométricas, manchas y puntos. Indícales que la elección de los colores y trazos debe partir de lo que la canción significa para ellos o lo que les hace sentir.



Kazuya Sakai, *Come out (Steve Reich)*, 1976. Acrílico sobre tela.